

*Советское искусство в годы
Великой Отечественной войны
Часть 2.*

Год	Н.Я.Мясковский	С.С.Прокофьев
1941	Симфонии №22, 23, струнный квартет, два марша для духового оркестра	Симфоническая сюита «1941 год», песни и марши
1942	Струнный квартет №8, драматическая увертюра для духового оркестра, поэма – кантата «Киров снами»	Струнный квартет 32, музыка к кинофильмам «Иван Грозный», «Партизаны в степях Украины»
1943	«Военная симфония» №24, струнный квартет №9	Опера «Война и мир» (1-я ред.), кантата «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным»
1944	Сюита для симфонического оркестра «Звенья», концерт для виолончели с оркестром	Пятая симфония, балет «Золушка»
1945		

Существенно важны стали наиболее демократические жанры – песня, хоровая и сольная, музыка для духового оркестра.

Однако, среди оперных сочинений высится как недостигаемая вершина опера С.С.Прокофьева «Война и мир» - самое значительное достижение музыкального театра.

Только после войны музыкальный театр сумел освоить тему Великой Отечественной войны: оперы «Семья Тараса» Д.Б.Кабалевского, «Молодая гвардия» Мейтуса, «Повесть о настоящем человеке» С.С.Прокофьева.

Героико – патриотическую поднимали кантаты и оратории. В чем-то они выполняли функцию театральных жанров, компенсируя отсутствие оперных сочинений.

Опера создавалась на протяжении двенадцати лет. Ее первоначальный план возник весной 1941 года. Охваченный патриотическим порывом, композитор совместно с либреттистом М. А. Мендельсон-Прокофьевой создал в течение нескольких месяцев большую часть произведения. В последующие годы оно расширялось, дополнялось новыми картинами и эпизодами, редактировалось. К 1943 году опера была в основном закончена и впервые показана в концертном исполнении в Москве 16 октября 1945 года; 12 июня 1946 года на сцене Малого оперного театра в Ленинграде состоялась премьера первой части «Войны и мира», то есть начальных 8 картин (к этой постановке была дописана вторая картина — «Бал у екатерининского вельможи» и десятая — «Сцена военного совета русского генералитета в Филях», созданная для предполагавшейся постановки второй части оперы). Требовательный к себе автор, прислушиваясь к критике, продолжал работать над своим замыслом до последних дней жизни.

В гениальной эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир», написанной в 1863—1869 годах, дана обширная галерея действующих лиц, показаны разнообразные картины жизни светского общества и народа в период, когда решались исторические судьбы России. Содержание романа, естественно, не могло полностью войти в оперу. Композитор вместе с либреттистом отобрали те эпизоды и события, которые давали наиболее благодарный материал для создания музыкально-драматического произведения. Не пытаясь точно следовать за развитием сюжета романа, авторы оперы выделили узловые моменты сюжета. Их основной задачей было отчетливо выявить патриотическую идею толстовской эпопеи, показать красоту и богатство душевного мира героев драмы.

Опера Прокофьева «Война и мир» — выдающееся произведение современного музыкального театра. Глубина и размах замысла, монументальные масштабы придали этому произведению необычные черты. Правдивое раскрытие душевной драмы героев сочетается здесь с показом широких картин быта, исторических событий, сыгравших огромную роль в жизни русского народа; лирическое начало, углубленный психологизм переплетаются с величавой эпичностью. Своеобразно построение оперы: ее первые семь картин посвящены личным взаимоотношениям основных героев, последние шесть раскрывают преимущественно тему народной борьбы. Стремительное развитие действия, быстрая, динамичная смена контрастных эпизодов подчеркивают драматизм музыки.

Опера открывается хорovým эпиграфом-прологом «Силы двенадцати языков Европы ворвались в Россию»; воцаряется атмосфера мужественно-суровой торжественности. За прологом следует оркестровая увертюра; в ее музыке главенствуют героико-патриотические образы (тема народного хора из 9-й картины «Как пришел к народу наш Кутузов» и тема Кутузова); в увертюре использована также музыка, обрисовывающая лирические переживания главных героев произведения.

Первая картина — «Отрадное» — выдержана в мягких акварельных тонах, выразительно передающих поэзию весенней ночи. В двух монологах Андрея (в начале и в конце картины) мечтательно-элегические мелодии сочетаются с мужественно-взволнованными. В центре картины — радостное ариозо Наташи и ее дуэт с Соней «Ручей, виющий по светлому песку» (на текст В. А. Жуковского).

Вторая картина — «Бал у екатерининского вельможи» — контрастирует с предыдущей. Все действие разворачивается на фоне танцев. Торжественный, величественный полонез сменяется полной огня мазуркой. Прекрасно воссоздают дух эпохи два хора на тексты Батюшкова и Ломоносова. Пленительная мелодия вальса характеризует зарождение чистой любви князя Андрея и Наташи.

Третья картина — «В особняке старого князя Болконского» — раскрывает новые стороны в образе Наташи; в ее ариозо «А может быть, он придет нынче» передана драма оскорбленного чувства и страстная мечта о счастье. Скупыми, но меткими штрихами выписан облик старого князя Болконского; отрывистые фразы речитатива подчеркивают его раздражительность и резкость.

Четвертая картина — «В гостиной у Элен» — начинается веселым вальсом. На фоне вкрадчивой мелодии «вальса обольщения» Курагин признается Наташе Ростовой в любви («С той поры, как я встретил вас»).

Лаконичная пятая картина — «В кабинете Долохова» — ярко обрисовывает образ развращенного Анатоля Курагина. Сочным колоритом отмечена песня ямщика Балаги «Эх, люблю я лихо мчаться».

Небольшое оркестровое вступление к шестой картине — «В особняке у Ахросимовой» — рисует взволнованность Наташи, ожидающей Анатоля. Непрерывное драматическое развитие, глубина, сила выражения душевных мук Наташи делают эту картину одной из лучших в опере; особенно выделяется диалог Наташи с Ахросимовой.

Седьмая картина — «В кабинете у Пьера» — посвящена характеристике Безухова. Этой картиной завершается показ мирной жизни в преддверии Отечественной войны.

В центре восьмой картины — «Перед Бородинским сражением» — хоровые сцены народнопесенного склада, в которых замечательно переданы исторический колорит эпохи, чувство патриотизма, уверенность в победе (хоры ополченцев и проходящих полков). Народные черты подчеркнуты и в образе Кутузова; его арии «Бесподобный народ» придан эпический оттенок (мелодия далее развивается в хоре «Всколыхнулся народ»). Чувство горячей любви к отчизне выражено в монологе князя Андрея «Но я скажу тебе». Быстрая, динамическая смена эпизодов воссоздает драматически напряженную атмосферу подготовки к решающей схватке с врагом.

Девятая картина — «В ставке Наполеона на Шевардинском редуте» — по характеру отлична от соседних; нервные, судорожные ритмы, короткие, обрывистые мелодии подчеркивают тревожность обстановки. В двух монологах Наполеона, оттеняемых звучащим издали хором русских солдат «Вступим, братцы, в смертный бой», раскрывается крах его высокомерных замыслов.

В десятой картине — «Военный совет русского командования в Филях» — четко вырисовывается эпический образ Кутузова, запечатленный в его прекрасной, мужественной арии «Величавая, в солнечных лучах». Хор солдат «Землю родимую» воскрешает дух истории Отечественной войны.

Одиннадцатая картина — «Горящая Москва, захваченная неприятелем» — наиболее развернутая в опере. Здесь впервые непосредственно противопоставлены русский и французский лагеря. Страдание и гнев народа с волнующим драматизмом переданы в сцене расстрела и хорах «Не бывать Москве вовек ничьей слугой» и «В ночь темную». Французы показаны в начале картины беспечно веселящимися (песенки Жако «Милая сказала» и Жерара «Пойдем со мной, краса моя»), а в конце — охваченными ужасом (эпизод бегства актеров, сцена пожара). В двенадцатой картине — «В избе в Мытищах» (смерть князя Андрея) — музыка достигает наивысшего драматизма. На фоне мерно повторяющейся фразы «Пи-ти, пи-ти», исполняемой хором за сценой и придающей всей картине зловещий колорит, тихо звучит голос умирающего князя Андрея «Тянется, все тянется, растягивается». Как воспоминание о родине, на словах «Отечество, златоглавая Москва», ненадолго появляется мелодия арии Кутузова, а после прихода Наташи, как образ светлой любви, озарившей последние минуты жизни князя Андрея звучит вальс из второй картины

Тринадцатая картина — «Смоленская дорога». Оркестровое вступление с поразительным реализмом изображает разбушевавшуюся метель, завывание ветра. Чередование контрастных эпизодов передает динамику событий: отступление французских войск, убийство Каратаева, приход русских партизан (выделяются монологи Пьера, Денисова, Щербатого). Опера завершается обращением Кутузова к народу и величавым, ликующим хором-апофеозом «За отечество или мы в смертный бой».

Опера Прокофьева — грандиозное историческое полотно, состоящее как бы из двух частей: 7 картин «мира» и 6 картин «войны». Замысел оперы был во многом обусловлен началом Великой отечественной войны. Несколько раз изменял композитор либретто, пытаясь найти адекватное воплощение темы.

Прокофьев применил здесь речитативно-декламационные принципы в сочетании с ариозными построениями. Важна в опере роль хоров. После ряда сокращенных постановок, сочинение было, наконец, полностью поставлено (1957) в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

В 1953 с успехом состоялась зарубежная премьера в Италии на фестивале «Флорентийский музыкальный май» с участием крупнейших певцов — Бастианини, Барбьери и др.

Эпиграф, в котором использованы подлинные слова Л. Толстого и Д. Давыдова, вводит в атмосферу Отечественной войны 1812 года, когда «дубина народной войны поднялась со всей своею грозной и величественной силой» и разбила нашествие «двунадесяти языков Европы», изгнав оккупантов с Русской земли.

Картина первая

Сад и дом в имении Ростовых Отрадном. Лунная ночь. Князь Андрей, случайно оставшийся ночевать в этом малознакомом доме, читает у окна. Он вспоминает, как ехал сюда лесом и наблюдал картину пробуждения природы. Но он скептически смотрит на «весну, любовь и счастье» — после тяжёлых личных переживаний он потерял веру в жизнь.

Вдруг из окна второго этажа слышатся девичьи голоса. Наташа любит красотаю весенней ночи; от восторга ей хочется полететь на небо.

Князь Андрей узнает в Наташе тоненькую черноволосую девочку, которую он встретил в парке Отрадного. «В ней есть что-то совсем, совсем особенное, в этой девочке, которая хотела улететь на небо...» — говорит он, с изумлением чувствуя, как в его сердце поднялось «беспричинное, весеннее чувство радости и обновления». «Нет, жизнь не кончена в 31 год, она не пройдет напрасно. Нужно верить всей душой в возможность счастья. Нужно верить в весну и в радость, чтобы стать счастливым!»

Картина вторая

Новогодний бал у екатерининского вельможи. Поет крепостной хор. Съезжаются гости. Прибывает царь Александр I.

Полонез сменяется мазуркой, затем объявляют вальс, а Наташу, впервые попавшую на настоящий бал, все еще никто не пригласил танцевать. Она готова заплакать. Но вот Пьер Безухов подводит к Ростовым Андрея Болконского. Князь приглашает Наташу на вальс. Девушка охвачена чувством счастья и полноты жизни. Князь Андрей вспоминает ту поэтичную весеннюю ночь, когда он нечаянно подслушал девичьи мечты.

Граф Ростов приглашает его в гости.

Картина третья

Прошло больше года. Наташа – уже давно невеста князя Андрея, но он, повинувшись воле отца, должен был на год уехать за границу.

Решив познакомиться поближе с будущими родственниками, граф Ростов с Наташей наносят визит Болконским. Но строптивый старик не велел слугам принимать Ростовых. В доме — переполох. Желая загладить неловкость, к гостям выбегает перепуганная княжна Марья, сестра Андрея. Граф Ростов на время уходит, оставив Наташу. Девушки не знают, о чем говорить.

Вдруг в распахнувшейся двери появляется фигура старика в халате и колпаке. Это — князь Болконский. Оглядев Наташу с ног до головы и отпустив несколько язвительных замечаний, он уходит. Девушка оскорблена. Она всей душой стремится к князю Андрею, но ее внезапно охватывает страх перед будущим. Возвращается отец, и Ростовы покидают негостеприимный дом.

Картина четвертая

Бал у Элен Безуховой. В диванную, отделенную аркой от зала, где происходят танцы, красавица приводит Наташу и, пересыпая свою речь комплиментами, рассказывает девушке о любви к ней своего брата Анатоля. Наташа смущена. Элен ловко уводит подошедшего графа Ростова, и перед Наташей появляется Анатолий, который поражает ее своими самоуверенно-страстными речами. Он вручает Наташе письмо, предлагает бежать с ним, чтобы тайно обвенчаться, и целует ее.

Оставшись одна, Наташа не может разобраться в потоке нахлынувших на нее чувств. «Как близок, как страшно близок вдруг стал мне этот человек»... Вошедшая Соня пытается образумить и предостеречь кузину. Граф Ростов приходит за девушками: пора домой.

Картина пятая

Кабинет Долохова. Анатолий, развалясь на диване, мечтает о Наташе; Долохов деловито подсчитывает пачки денег. Все готово для побега.

Это Долохов написал за Анатоля любовное письмо, достал деньги и заграничный паспорт, нашел попа-расстригу, готового обвенчать беглецов. Но он все же пытается в последний раз отговорить друга от его рискованной затеи. Анатолий и слушать не хочет. Входит ямщик Балага — удалая, разбойная натура. Его угощают вином. У цыганки Матрешки забирают подаренный ей собольи салон, чтобы было в чем увозить Наташу. Анатолий, наполнив бокалы, прощается с друзьями.

Картина шестая

Комната в доме Ахросимовой, у которой оставил Наташу и Соню граф Ростов, вынужденный уехать из Москвы по делам имения. Вечер.

Горничная Дуняша предупреждает Наташу, что Соня рассказала Марье Дмитриевне о предстоящем побеге. Наташа не верит. Через дверь веранды из сада тихо входит Анатолий. Ему преграждает дорогу лакей Гаврила. В саду слышен тревожный крик Долохова. Появившаяся Наташа видит убегающего от лакеев Анатолия.

Входит разъяренная Ахросимова и резко отчитывает Наташу. В своем отчаянии девушка словно замерла, застыла. Ей кажется, что все кругом — ее враги, ненавидят и презирают ее. С возгласом «Оставьте! Оставьте!» Наташа убегает.

Ахросимова не успевает выйти за нею следом, как лакей докладывает о приходе Пьера Безухова. Марья Дмитриевна рассказывает Пьеру о разыгравшейся драме, о неблагоприятной роли Элен. Она просит устроить, чтобы Курагин уехал из Москвы, «иначе быть скандалу и дуэли».

Оставшись один, потрясенный Пьер не может осознать, как могло случиться такое с «прежде милой Наташей Ростовской», которая всегда была так дорога ему.

Внезапно входит Наташа. В сердце ее — ужас и отчаяние, но она хочет, чтобы Пьер подтвердил или развеял сообщение Марьи Дмитриевны о том, что Анатолий женат. Пьер подтверждает и, охваченный жалостью при виде ее горя, обращается к ней со словами утешения и нежной дружбы. Наташу мучит зло, которое она причинила князю Андрею, она горячо молит о прощении. «Я все скажу ему», — говорит растроганный Пьер и, в горячем душевном порыве, забывается и пылко признается девушке в своей любви. Спohватившись, Пьер быстро уходит. Наташа остается одна, по-прежнему погруженная в свое горе...

Картина седьмая

Кабинет в доме Пьера. У Элен гости. Пустая светская болтовня смолкает, когда в кабинет врывается распаленный гневом Пьер. Все уходят, кроме Анатоля, которого Пьер останавливает.

Испуганный яростью Пьера, Анатолий возвращает письма Наташи и соглашается уехать из Москвы. Последнее требование — молчать обо всем, что было, поберечь репутацию девушки. Здесь речь Пьера становится мягкой, умоляющей.

Анатолий уходит, приободрившись. «О, подлая, бессердечная порода!» - бросает Пьер ему вслед.

Оставшись один, Пьер предаётся мыслям о своей жизни, о мучительных поисках счастья. Внезапно входит Денисов с сообщением, что Наполеон стянул войска к русской границе.

«Война?» — спрашивает Пьер.

«Похоже, что война», — отвечает Денисов.

Картина восьмая

Бородинское поле перед сражением. Ополченцы строят бастион. Два офицера, разыскивающие Кутузова, встречаются и знакомятся. Это — князь Андрей Болконский и подполковник Василий Денисов. Последний с увлечением рассказывает о проекте партизанской войны, с которым он пришел к главнокомандующему Встреча с Денисовым, о котором князь Андрей слышал в доме Ростовых, болезненно отозвалась в его сердце, напомнив недавно пережитую душевную драму. Он отдается воспоминаниям о Наташе, о счастье и горе, которые она ему принесла.

Приехал Пьер Безухов, чтобы видеть сражение. Андрей встречает друга холодно — ему не хочется разговоров о Наташе. В этот момент мимо бастиона проходят два немецких генерала, которые ведут пустые и выспренные рассуждения о войне. Возмущенный князь Андрей горячо говорит о предстоящей великой битве. И словно в ответ на его патриотическую речь, мощное «ура» перекатывается по полю: войска увидели фельдмаршала Кутузова.

Князь Андрей должен идти, но, задержавшись на минуту, обнимает Пьера и, ни к кому не обращаясь, замечает: «А ежели надо умереть... я сделаю это не хуже других». Расстроженный Пьер смотрит вслед другу: «Я знаю, это наше последнее свидание». Крики «ура» приближаются, звучат солдатские песни. Появляется Кутузов, окруженный адъютантами и штабными офицерами. Его слова, обращенные к народу, выражают глубокую веру в него и восхищение таящимися в нем силами. Фельдмаршал предлагает Болконскому остаться при штабе. Князь Андрей отказывается от почетного назначения: он привык к полку, полюбил людей и не хочет с ними расстаться. Солдаты окружают бастион, занимают траншеи, слышны первые орудийные выстрелы. Бородинское сражение началось.

Картина девятая

Сидя в своей ставке на Шевардинском редуте, Наполеон в подзорную трубу следит за ходом сражения. Прислушиваясь к «музыке боя», император мечтает, как он войдет в древнюю столицу России, как ему принесут ключи от города. Но один за другим появляются посланцы генералов и маршалов, требующих подкреплений. Наполеон начинает нервничать (отдает приказ дивизии Клапареда, потом сам же его отменяет). Им овладевает предчувствие приближающейся катастрофы...

К ногам императора падает ядро. Все замирают в ужасе. Наполеон ударом ноги откатывает ядро; оно не разорвалось.

Картина десятая

В деревне Фили в просторной избе крестьянина Андрея Севастьянова состоялся исторический совет русского генералитета, решивший судьбу Москвы.

Начальник штаба Бенигсен ставит на обсуждение военного совета вопрос: выгодней ли сразиться перед Москвою или оставить столицу без боя? Его перебивает Кутузов, разъясняя генералам суть вопроса «Доколе существует армия, до тех пор сохраним и надежду счастливо завершить войну. Но если уничтожится армия, то погибнут и Москва и Россия... Рисковать ли нам потерей армии и Москвы, приняв сражение с невыгодной позиции, или... отойти за Москву?» Барклай де Толли считает позицию невыгодной для сражения и предлагает отступить. Ему возражает храбрый генерал Ермолов. «Позиция у Воробьевых гор невыгодна, но, зная, что значит Москва для народа, предлагаю сразиться в защиту Москвы». Бенигсен замечает, что оставление столицы произведет неприятное впечатление на иностранные дворы, и тут же выдвигает план сражения. Ожесточенные споры полководцев заключаются взволнованной речью генерала Раевского, который советует в первую очередь беречь войска и ради блага родины пожертвовать Москвой. Возникшие разногласия должен примирить Кутузов. Ему принадлежит решающее слово. Фельдмаршал дает приказ оставить Москву без боя, но после ухода генералов задумывается: «Когда же, когда же решилось это страшное дело?» Он обращается мыслями к «матери русских городов», глубоко веря в несокрушимые силы народа и конечную победу над оккупантами. Маленькая девочка Малаша, сидевшая на печи во время совета, слезает и подходит к фельдмаршалу. Старик ласково гладит ее по голове. Слышится пение солдат: С нашим Кутузовым, С нашим фельдмаршалом, В бой за отчизну, Смерть не страшна!

Картина одиннадцатая

Улица Москвы, занятой французами. Хмурый осенний день.

На углу улицы остановились скучающие французские офицеры Рамбаль и Боннэ. Они обмениваются впечатлениями: «Москва пуста», «Император мрачен».

Появляются солдаты с награбленным имуществом. Их провожают возмущенные возгласы москвичей. «Когда войско начинает грабить, нет больше войска», — с грустью замечает Рамбаль. В толпе показывается Пьер Безухов в кучерской одежде — он остался в Москве, чтобы убить Наполеона. Его узнают Дуняша и Мавра Кузьминична. Дуняша рассказывает, как Наташа при отъезде из Москвы заставила родителей бросить вещи и погрузить вместо них на подводы раненых, среди которых оказался князь Андрей. Пьер видит во встрече Наташи с раненым князем Андреем руку судьбы. Пряча под кафтаном заряженный пистолет, он уходит. Вдали видны первые вспышки пожара. Проходит французский продовольственный отряд, потрепанный партизанами. Мародерам не удалось поживиться: крестьяне сжигают хлеб, избы, угоняют скот, а сами прячутся в лесах. Появляется маршал Даву с адъютантами. Навстречу ему отряд французских солдат ведет группу пленных, среди которых Пьер. Эти люди обвинены в поджогах, и Даву приказывает расстрелять нескольких для острастки.

Пленный солдат Платон Каратаев берет на себя заботу о Пьере, утешает и уговаривает его. После пережитого ужаса расправы над беззащитными мягкий голос Каратаева воспринимается как голос совести народной, его извечной спокойной мудрости. Французы уводят пленных. Пожар разгорается. Народ горюет о «матушке белокаменной» Москве. Трое сумасшедших в развевающихся белых халатах выкрикивают духовный стих: «Трижды меня убили, трижды воскресили из мертвых!», словно выражая несокрушимую веру народа в бессмертие Москвы и России. Из горящего театра с воплями бегут французские актрисы в гриме и костюмах. Через город проходит Наполеон. Он останавливается перед морем бушующего огня, пораженный невероятной силой духа русских людей. Навстречу ему движется толпа москвичей, которые несут тела расстрелянных. Над трупами безвинно погибших русские люди в пылающей Москве дают клятву бороться до конца с ненавистными пришельцами.

Картина двенадцатая

Темная изба в Мытищах, где остановились на ночлег Ростовы и едущие вместе с ними раненые.

Ночь. Смертельно раненный князь Андрей погружен в состояние тяжелого томительного бреда. В минуты просветления он вспоминает о Москве, об отечестве, о своей любви к Наташе... «О, если бы возможно было увидеть ее!» — восклицает князь Андрей. И, словно в ответ на его призыв, в дверях появляется робкая девичья фигура в белом. Это Наташа, которая, преодолевая страх, движимая любовью, жалостью и раскаянием, пришла к нему. Князь Андрей не помнит ничего дурного: сердце его открыто сейчас только для любви. Они вспоминают прошлое и благодарят судьбу за эту встречу, которая воскресила их любовь.

Но силы оставляют раненого. Он снова начинает бредить, и Наташа с ужасом чувствует, как вместе с затихающим бредом уходит жизнь любимого.

Картина тринадцатая

Зима. Лютая метель. По Смоленской дороге идут на запад группы продрогших, измученных людей в лохмотьях. Это — остатки армии Наполеона, позорно бегущей из Москвы.

В конце французской колонны конвой ведет русских пленных. Больной Платон Каратаев тяжело опускается на землю: он не в силах идти. Пьер зовет на помощь, но его гонят прочь. Колонна удаляется, а конвойный выстрелом из ружья убивает Платона.

В тот же миг раздается свист, и на дорогу высыпает партизанский отряд во главе с Василием Денисовым. Партизаны преследуют французов и, разбив их, освобождают пленных. С трудом узнает Денисов в оборванном, обросшем пленном графа Безухова. «Что с Москвой?» — спрашивает последний. Денисов рассказывает всем об освобождении столицы.

Прибывает женский партизанский отряд старостихи Василисы, а затем регулярные войска, возглавляемые Кутузовым. «Неприятель разбит...— говорит фельдмаршал, обращаясь к народу.— Спасена Россия!»

Шапорин «сказание о битве за Русскую землю» (1943 год) на тексты С.Северцева, К.Симонова, М.Лозинского.

Часть I:

- 1. Весенний день*
- 2. Нашествие*
- 3. Плач женщин*
- 4. Слово старика*
- 5. Песня красноармейцев*
- 6. Письмо другу*
- 7. Баллада о партизанах*

Часть II:

- 8. На Волжском берегу. Хор народа. Ариозо матери*
- 9. В Донских степях. Рассвет*
- 10. Призыв старика. Вечная слава, вечная память павшим героям*
- 11. Клятва*
- 12. Возвращение весны*

Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев, в который входили действительные члены АХ СССР (1947), народные художники СССР (1958), Герои Социалистического Труда Михаил Куприянов (1903—1991), Порфирий Крылов (1902—1990) и Николай Соколов (1903—2000).

Псевдоним «Кукрыниксы» составлен из первых слогов фамилий Куприянова и Крылова, а также первых трёх букв имени и первой буквы фамилии Николая Соколова. Три художника работали методом коллективного творчества (каждый также работал и индивидуально — над портретами и пейзажами). Наибольшую известность им принесли многочисленные мастерски исполненные карикатуры и шаржи, а также книжные иллюстрации, созданные в характерном карикатурном стиле.

Совместное творчество Кукрыниксов началось ещё в студенческие годы в Высших художественно-технических мастерских. В Московский ВХУТЕМАС художники съехались из разных концов Советского Союза. Куприянов из Казани, Крылов из Тулы, Соколов из Рыбинска. В 1922 году Куприянов и Крылов познакомились и стали работать вдвоём в стенгазете ВХУТЕМАСа как Кукры и Крыкуп. В это время Соколов, ещё живя в Рыбинске, ставил на своих рисунках подпись Никс. В 1924 году он присоединился к Куприянову и Крылову, и в стенгазете они работали уже троём как Кукрыниксы.

В группе происходил поиск нового единого стиля использовавшего мастерство каждого из авторов. Первыми под перо карикатуристов попали герои литературных произведений. Позже, когда Кукрыниксы стали постоянными сотрудниками газеты «Правда» и журнала «Крокодил», они занялись преимущественно политической карикатурой.

Этапными работами для Кукрыниксов были гротескные злободневные карикатуры на темы внутренней и международной жизни (серии «Транспорт», 1933—1934, «Поджигатели войны», 1953—1957), агитационные, в том числе антифашистские, плакаты («Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», 1941), иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Михаила Салтыкова-Щедрина (1939), Антон Чехова (1940—1946), Максима Горького («Жизнь Клима Самгина», «Фома Гордеев», «Мать», 1933, 1948—1949), Ильи Ильфа и Евгения Петрова («Золотой Телёнок»), Мигеля Сервантеса («Дон Кихот»).

Значимым моментом в творчестве стал военный плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». Он появился на июньских улицах Москвы одним из первых — сразу же после нападения гитлеровской Германии на СССР. Кукрыниксы прошли всю войну: их листовки сопровождали советских солдат всю военную дорогу до Берлина. Кроме того, был очень популярен цикл плакатов «Окна ТАСС». Они стали классиками советской политической карикатуры, которую понимали как орудие борьбы с политическим врагом, и совершенно не признавали иных веяний в искусстве и в карикатуре, проявившихся в полной мере в первую очередь в новом формате «Литературной газеты» (отдел юмора «Клуб 12 стульев»^[21]). Их политические карикатуры, часто публикуемые в газете «Правда», принадлежат к лучшим образцам этого жанра («Клещи в клещи», «Потеряла я колечко...», «Под Орлом аукнулось, в Риме откликнулось», «Уолл-стрижка», «Львиная доля», серия рисунков «Поджигатели войны» и др.). Коллективу принадлежат многочисленные политические плакаты («Преобразование фрицев», «Народы предупреждают» и др.). Кукрыниксы известны также и как живописцы и мастера станкового рисунка. Они — авторы картин «Утро», «Таня», «Бегство немцев из Новгорода», «Конец» (1947—1948), «Старые хозяева» (1936—1937). Ими выполнены рисунки пастелью — «И. В. Сталин и В. М. Молотов», «И. В. Сталин в Курейке», «Баррикады на Пресне в 1905 г.», «Чкалов на острове Удд» и др. Члены коллектива работали также и порознь — в области портрета и пейзажа.

**БЕСПОЩАДНО
РАЗГРОМИМ
И УНИЧТОЖИМ
ВРАГА!**

*«Беспощадно разгромим и
уничтожим врага!»,
первый военный плакат
Кукрыниксов, 1941 (Гитлер
разорвал Договор о
ненападении между
Германией и Советским
Союзом)*

Кукрыниксы на фронте. 1942 год

От кого _____

Откуда _____

Индекс места отправления

Кому

Куда

Индекс места назначения

.....

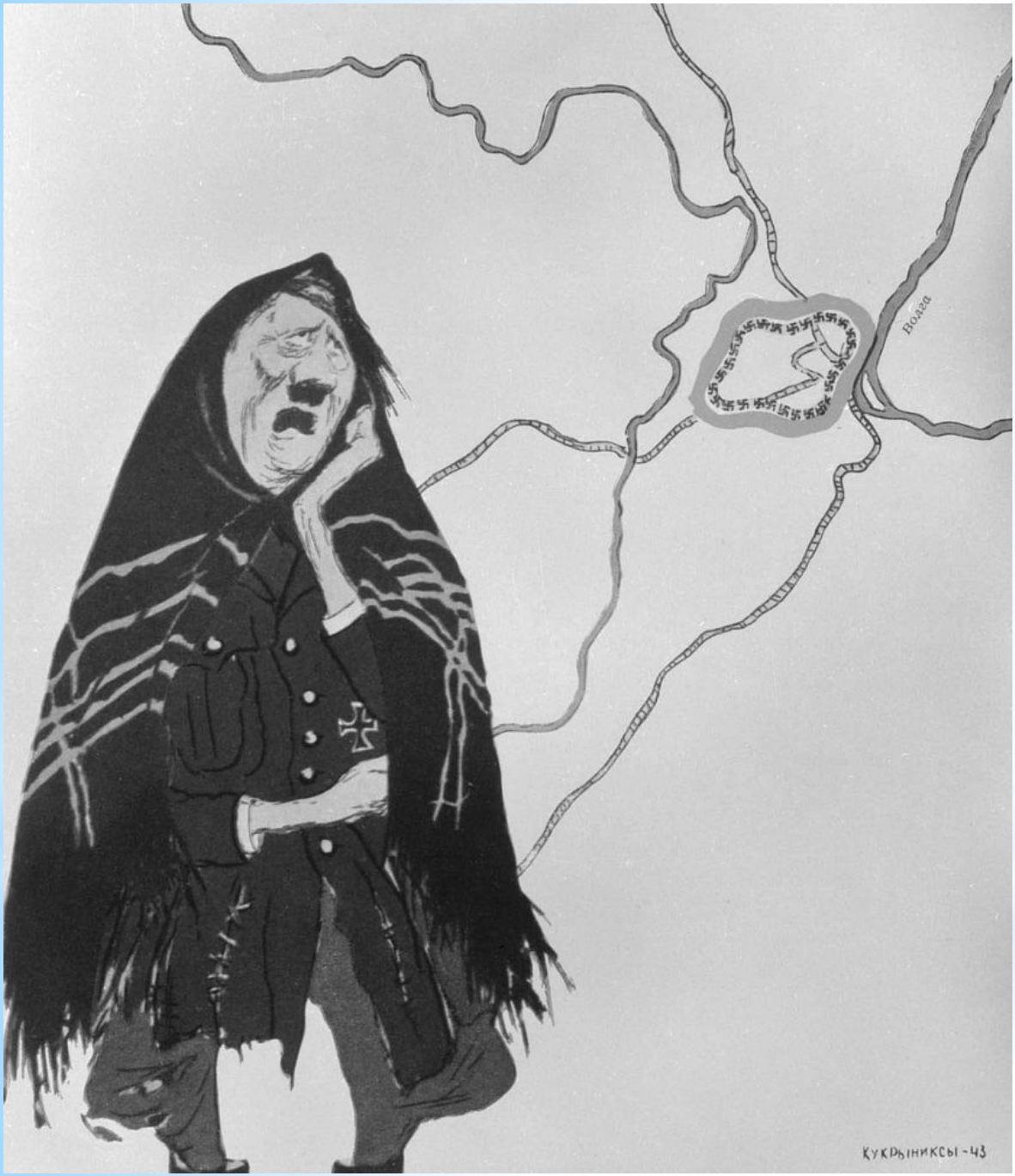

ПОЧТА РОССИИ

Художник С. Григорьев.

Подделка государственных знаков почтовой оплаты преследуется по закону

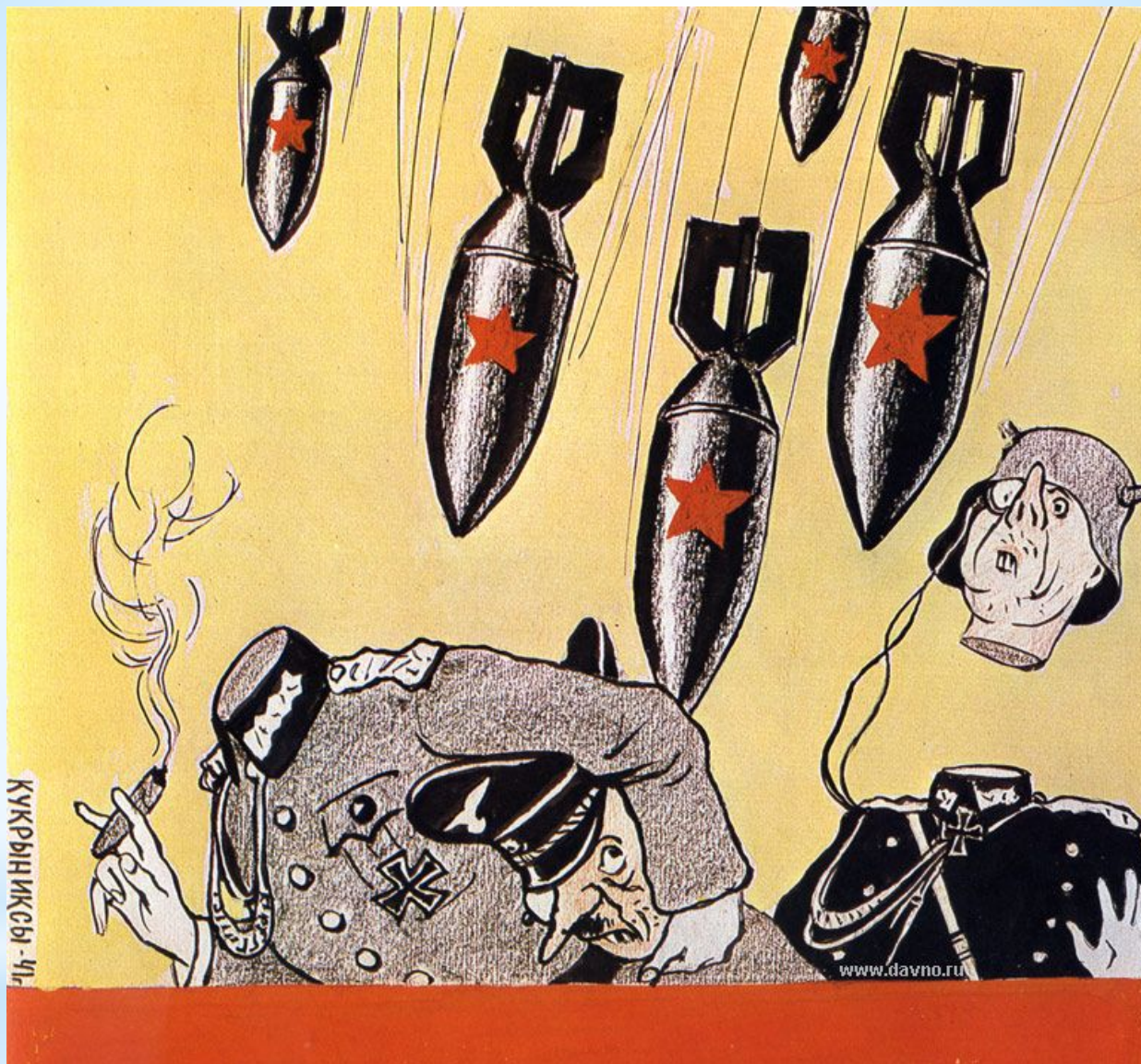
© Издатцентр «Марка» Минсвязи России. 2003. З. 170220. ППФГ. Т. 0,02 млн. 18. 12. 2002.

*"Потеряла я колечко?
(а в колечке - 22
дивизии)". Тушь, гуашь.
1943. Третьяковская
галерея. Москва.*

*Плакат: Окно ТАСС №1119:
Последний номер программы
"Окно ТАСС". 1944 Бумага,
гуашь. 159 x 87
Государственный Исторический
музей*

Плакат: И в Берлине, и в Плоешти нашей каши вы поешьте!
(1941)

В годы Великой Отечественной войны Кукрыниксы работали и над картинами. 28 января 1942 года в "Правде" был опубликован очерк о героической смерти молодой партизанки Тани, повешенной гитлеровцами в деревне Петрищево, что в нескольких десятках километров от Москвы. Сильное впечатление произвела на них фотография головы казненной девушки – с обрывком петли на шее. Решено было написать картину об этой мужественной партизанке, оказавшейся московской комсомолкой Зоей Космодемьянской. Художники решили поехать в деревню Петрищево, встретиться с жителями, которые были очевидцами расправы над партизанкой. Они узнали о том, как издевались над Зоей, как били и пытали ее, а потом босую выгнали на мороз. Они представили себе, как, с трудом передвигая обмороженными ногами, шла Зоя к месту казни, как, гордо сжав кулаки, стояла она перед фашистами. Картину художники называли "Таня", так называла себя юная партизанка.

Героический образ Зои вдохновил многих мастеров искусства. В красоте ее подвига, в самоотверженности и стойкости этой девушки они увидели олицетворение лучших черт советского человека. Зоя казалась всем удивительно родной и близкой. Слова, сказанные Зоей перед смертью: «Это счастье умереть за свой народ», — облетели всю страну. 28 января 1942 года в «Правде» был опубликован очерк о подвиге и героической смерти партизанки в деревне Петрищево Московской области, а 9 апреля художники Кукрыниксы выехали к месту гибели Зои. Машина художников с трудом двигалась по изрытому снарядами Можайскому шоссе. Стояли серые, мрачные, холодные дни. В деревне Петрищево помнили о юной партизанке, о ее беспримерном мужестве. Нашлись и очевидцы, которые рассказали трагическую историю о том, как издевались фашистские солдаты над Зоей, как били и пытали ее, а потом босую выгнали на мороз. Художники представили себе, как, с трудом передвигая обмороженными ногами, шла Зоя к месту казни, как, гордо сжав кулаки, стояла она перед фашистами, бросая им в лицо слова, полные гнева и презрения: «Всех нас не перевешаете! Нас много! Победа будет за нами!». Тут же по живым впечатлениям художники начали писать. Они работали быстро, с огромным душевным напряжением. Эскиз за эскизом, вариант за вариантом. Вначале художники изобразили Зою умирающей, но это решение их не удовлетворило, так как снижалось героическое звучание образа. Тогда они задумали показать Зою в последние минуты перед смертью. В эти моменты особенно ярко раскрылось величие души юной комсомолки, героичность ее натуры. В окончательном варианте картины прежде всего зазвучала тема непокоренности, негибамости советского человека.... Зоя стоит на эшафоте, сколоченном из ящиков. Ее тонкая стройная фигура полна внутренней твердости и решимости. Смерть не страшит ее. Лицо ее гневно, сурово, полно ненависти к врагам. Растерянные, потрясенные невиданным героизмом девушки, суетливо снуют фашистские солдаты, щелкают фотоаппаратами.

В скорбном молчании застыли колхозники, согнанные с окрестных деревень смотреть на смерть советской партизанки. Цветовое решение картины, построенное на сочетании холодных серовато-синих и зеленоватых тонов, помогает раскрытию основной идеи, передает скорбное настроение. Ненависть к врагам, любовь к Родине вдохновили художников на создание картины, утверждающей в веках славу советского патриотизма. Эти же мысли руководили художниками, когда в 1944 году они приступили к созданию картины «Бегство фашистов из Новгорода». По дорогам войны вместе с частями Советской Армии с карандашом в руках шли художники. Они ни на один день не прекращали работы. Этюды с натуры, зарисовки военных сцен, беседы с бойцами, с населением — все это давало благодарный материал для творчества. Накапливались яркие впечатления, которые настоятельно требовали воплощения в живописи. Так зародилась идея создания одной из самых драматических картин военного времени. В 1944 году Кукрыниксы приехали в освобожденный Советской Армией Новгород. Страшная картина варварского разрушения предстала перед ними. В снегу валялись части распиленного гитлеровцами памятника «Тысячелетие России». Израненный, с выбоинами от снарядов стоял Собор Новгородской Софии — символ национальной славы. Утвердить незыблемость и вечность творений русского зодчества, бессмертность великой культуры — такую задачу поставили перед собой художники, приступая к созданию картины.

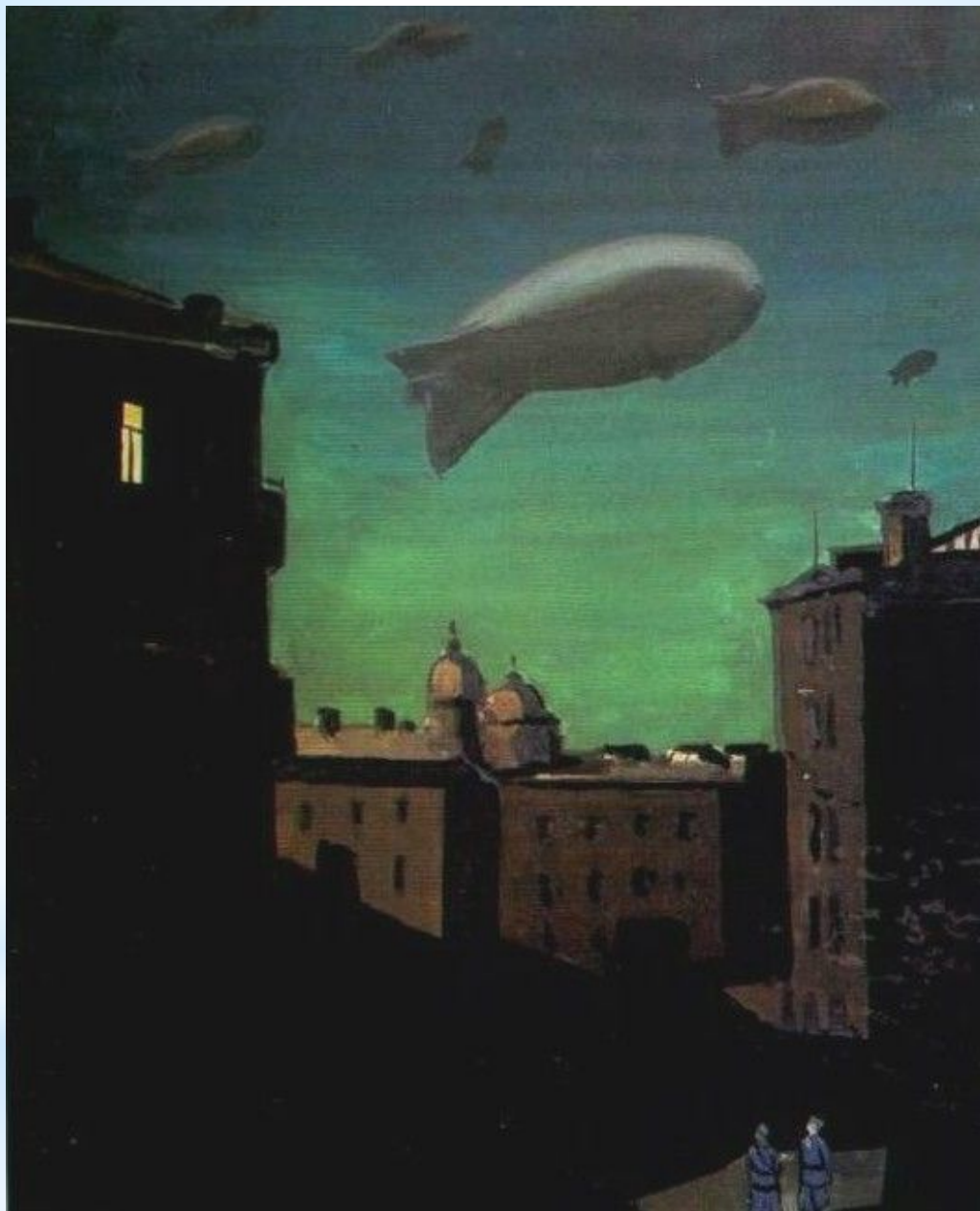
...Судорожно мечутся с факелами в руках удирающие из города фашисты, пытаясь истребить, уничтожить национальные святыни. Но не они занимают внимание художников. В центре картины высится исполненный трагической красоты собор. Несмотря на багряное зарево пожара, на снятую золотую обшивку куполов, собор твердо стоит на родной земле как олицетворение героической славы России. Кругом пылает огонь, от жара и гари черна дорога, по которой бегут с факелами оккупанты, но стены собора белоснежны, рисунок его силуэта чист и ясен. Озаренный теплым солнечным светом, великий памятник древнего зодчества стоит как богатырь, полный величия и силы, утверждая торжество разума, близость часа возмездия над фашистскими мракобесами. Сложной, выразительной композицией, умелым распределением света и тени художники придали картине большое эмоциональное звучание. У зрителя не остается сомнений: время расплаты близко, неотвратима победа света над тьмой. По завершенности замысла, яркости воплощения «Бегство фашистов из Новгорода» — одно из наиболее значительных полотен военного времени.

«Бегство фашистов из Новгорода» (1944)

«Конец». Последние дни гитлеровской ставки в подzemелье рейхсканцелярии. (1947 – 1948)

«Военная Москва»

Пётр Александрович Кривонóгов (1910—1967) — советский живописец-баталист.

Дата рождения в разных источниках указывается разная, согласно Большой советской энциклопедии, родился 4 октября по старому стилю (17 октября по новому) 1911 года, согласно статье Тепикина и ранним советским энциклопедиям — 8 сентября 1911 года (21 сентября по новому стилю), согласно поздним архивным исследованиям — 8 сентября 1910 года (по новому стилю 21 сентября). Место рождения — село Киясово Вятской губернии (современная территория Удмуртии).

В годы гражданской войны погиб отец, и в 12 лет Пётр был отдан в батрачество, затем беспризорничал. Осенью 1924 года оказался в городе Кинешме Ивановской области, где был определён в детский дом (позднее ставший Кинешемской гимназией имени А. Н. Островского). После окончания семилетней школы Кривоногов был принят в 1930 году на рабфак искусств при Академии художеств в Ленинграде, затем поступил в институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств, его учителями были И. И. Бродский, П. А. Шиллинговский, К. Ф. Юон. Окончив Академию, получив диплом с отличием, а дипломная работа, посвящённая походу Таманской армии по книге А. С. Серафимовича осталась в постоянной экспозиции музея Академии.

В 1939 году призван в армию, в 1940 году был зачислен в Красноармейскую студию имени М. Б. Грекова. Великую Отечественную войну прошёл в действующих войсках от Москвы до Берлина.